

Секция «Искусствоведение»

Два сценических образа дирижирования

Каюков Валерий Анатольевич

Кандидат наук

*Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова, дирижерский,
Казань, Россия*

E-mail: kauk2@rambler.ru

Два сценических образа дирижирования

Каюков В.А.

Кандидат философских наук, соискатель-докторант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
философский факультет, Москва, Россия

E-mail: kauk2@rambler.ru

Человек воспринимает окружающий мир в первую очередь визуально – по форме, пластичности образов. Вне речевого канала взаимоотношения могут осуществляться преимущественно с помощью общепринятых бытовых жестов. Дирижер использует мануальные жесты (при взаимодействии со своим оркестром), которые имеют в своем основании ту же объясняющую и управляющую природу, только они более разнообразны, профессионально поставлены, имеют специфические экспрессивно-эмоциональные черты. В жестовое пространство дирижера естественным образом включен весь спектр пластических возможностей тела. Взгляд, движение корпуса в той или иной степени также участвуют в формировании сценического образа дирижера на сцене, но, как говорил М. Марсо, только жесты «на сцене позволяют невидимому стать видимым» [Марсо М. 1987. С.16].

Наиболее распространенным в музыкальном исполнительстве стал образ «дирижера-экстраверта», такого проповедующего со сцены героя, направляющего всю свою энергию на внешний мир. Жесты маэстро здесь максимально велики, насыщены открытой экспрессией и театральностью. Яркими представителями данного сценического образа могут быть названы такие представители, как: Г. фон Бюлов, Г. Малер, А. Тосканини, Е.Ф. Светланов, В.А. Гергиев. Так пишет о своем друге, дирижере А. Тосканини, С. Цвейг: «Добиваясь четкости выражения, он сам становится предельно выразительным. Постепенно раскрывается вся сила его убеждения; богатство телодвижений, дар жестикуляции, присущий каждому итальянцу, у него граничит с гениальностью; даже совершенно чуждый музыке человек угадывает по жестам Тосканини, чего он хочет и требует, когда отбивает такт, когда заклинаяще раскидывает руки или пламенно прижимает их к груди, добиваясь большей экспрессивности, когда он всем своим гибким телом пластически, зримо воссоздает рисунок идеального звучания» [Цвейг С. 2006. С.37].

Однако не все дирижеры так телесно красноречивы; существуют прямо противоположные манеры дирижерского исполнительства, где проповедуется аскетизм движения, неявное, закрытое волевое управление, максимальная минимализация исполнительских жестов как в репетиционной работе с оркестром, так и в концертных выступлениях. Представителей данного сценического образа называют «дирижерами-интровертами».

Они могут так уменьшать движения своих рук, что у зрителей в зале возникает ощущение, будто дирижер перестал дирижировать. Подобные неоднократные моменты можно видеть на видеозаписи гастрольного концерта Международного оркестра Музыкального фестиваля земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) в СССР (1988 г.) под руководством Л. Бернштейна. Но, безусловно, самым известным интровертом в сфере академического дирижирования принято считать О. Клемперера. В свои последние выступления он вообще перестал пользоваться обычными для всех дирижеров мануальными средствами. Иногда он совсем опускал руки на фоне игры оркестра, но его магическая сила над коллективом парадоксальным образом только увеличивалась.

Несмотря на то, сторонником какого сценического образа дирижирования считает себя маэстро, ключевыми факторами его успеха являются стремление познать музыкальное сочинение, честность по отношению к авторскому тексту, любовь к музыке. Какие бы пути высказывания своего внутреннего мира не выбрал дирижер (максимальную экспрессию и аффектацию жеста или аскетический минимализм), во время концертного выступления ему необходимо «говорить» публике в зале объективную истину языком музыки.

Литература

1. Литература

2. 1. Марсо М. Красноречивое молчание // Ровесник. 1987. №9. С. 16-17.
3. 2. Цвейг С. Поборник совершенства // Музыкальная жизнь. 2006. №11. С. 35-37.

Иллюстрации

Рис. 1: А.Тосканини

Рис. 2: Е.Ф.Светланов

Рис. 3: О.Клемперер